DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7635759 Pages: 668-675

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

АНИМАЦИЯ САНЪАТИНИ ЎҚИТИШДА СИФАТЛИ БАДИИЙ ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИЯ

Нигора Хайдарова
санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
доцент вазифасини бажарувчи
Камолиддин Беҳзод номидаги
Миллий рассомлик ва дизайн инстиути
nigora.hayo.86@mail.ru

Kalit so‘zlar: анимация, персонаж, махсус эффект, ранглар гармонияси, стилизация, 3D, режиссёр, сценарист, композитор.

Annotatsiya: Мазкур мақолада замонавий ўзбек анимациясини ҳар тамонлама ривожлантиришга оид бир қатор инновацион усуллар келтирилган. Бу усулларни амалиётда қўллаш натижасида янги давр ўзбек анимациясида соҳа бўйича тажрибали мутахассислар етишиб чиқади ва анимацион фильмлар ноодатий кўринишда талқин этиши кўзда тутилган. Шунингдек, бугунги кунда замонавий талабларга жавоб берадиган фильмларни яратишда экран асарининг композиция жиҳатдан мукаммал бўлиши, ўзига хос турли шаклларнинг топилиши, ранг-баранг тасвир, мавзу ва жанрлар хилма-хиллигига эришиш, томошабинга қадимий эртакларни замонавий услубда танитиш, мутахассисларнинг мультипликация назарияси ва амалиёти бўйича билим ва малакаларини оширишга доир қатор таклифлар ишлаб чиқилган. Шу билан бирга Олий таълим муассасаларида соҳа бўйича мутахассисларни тайёрлашга доир тавсиялар келтирилган. Натижада ўзбек анимацион фильмлари сифатли тасвирга ҳамда ноанъанавий кўринишга, оригинал персонажлар асосида миллий ғоя сингдирилган, замонавий анимацион фильмлар яратилишига эришилади.

QUALITY ART EDUCATION AND INNOVATION IN TEACHING THE ART OF ANIMATION

Key words: animation, personalization, special effect, harmony colors, styling, 3D, producer, scenario, composer.

Abstract: This article presents a number of innovative methods for the development of modern Uzbek animation. As a result of the application of these methods in practice, experienced specialists in the field of Uzbek animation of the new era are trained, and it is envisaged that animation films will interpret in an unusual way. Also, today, when creating films that meet modern requirements, a number of proposals have been developed regarding the compositional perfection of the screen work, the discovery of various forms of their own, the achievement of a variety of colorful images, themes and genres, the introduction of ancient fairy tales to the viewer in a modern style, the improvement of knowledge and skills of At the same time, recommendations are presented on the training of specialists in the field in higher educational institutions. As a result, Uzbek animation films will achieve a quality image as well as an unconventional appearance, the creation of modern animation films with a national idea based on original characters.

КАЧЕСТВЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИСКУССТВУ АНИМАЦИИ

Ключевые слова: анимация, персонализация, спецэффект, гармония цветов, стиль, 3D, продюсер, сценарий, композитор

Аннотация: В данной статье представлен ряд инновационных методов развития современной узбекской анимации. В результате применения этих методов на практике обучаются опытные специалисты в области узбекской анимации новой эпохи, и предусматривается, что анимационные фильмы будут интерпретироваться необычным образом. Также сегодня при создании фильмов, отвечающих современным требованиям, разработан ряд предложений относительно композиционного совершенства экранной работы, открытия различных собственных форм, достижения разнообразия красочных образов, тем и жанров, представления зрителю древних сказок в современный стиль, совершенствование знаний и навыков в то же время, представлены рекомендации по подготовке специалистов в данной области в высших учебных заведениях. В результате узбекские анимационные фильмы получат качественное изображение, а также нетрадиционный внешний вид, создание современных анимационных фильмов с национальной идеей, основанных на оригинальных персонажах

Мамлакат бозорида талаб катта бўлган соҳалар бўйича кадрлар тайёрлашда республикамиз Олий таълим муассасаларида йилдан йилга янги йўналишлар ташкил этиб борилмоқда. Жумладан, анимация бўйича Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институтида “Санъатда мультимедиавий ва анимациявий лойиҳалаш” (2016) ҳамда Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида “Мультфильм ва компьютер анимацияси” (2017) йўналиши ташкил этилган. Шу ўринда, давлатимиз раҳбарининг қуйидаги фикрини келтириш ўринли. “Ҳаммамиз яхши тушунамизки, олдимизда турган кенг кўламли вазифаларни бажариш учун кадрлар билан ишлашнинг бутун тизимини такомиллаштиришга доир бир қатор ишларни албатта амалга оширишимиз керак” [1.Б.25]. Шу жиҳатдан замон талаблари асосида кадрларни тайёрлашимиз учун таълимнинг мазмунан янги шаклига ўтиш даркор. Анимацион фильмлар режиссёри И.Иванов-Вано ёзганидек, замонавий анимация узоқ вақтдан буён санъатнинг қизиқарли шакли бўлиб келмоқда. Бугунги кунда замонамизнинг энг жиддий муаммоларига қаратилиб, давримизнинг сиёсий, ижтимоий ва аҳлоқий жиҳатларининг кенг доирасини қамраб олган [2.Б.239].

XXI асрда ёш авлод дунёқарашига мос келадиган анимация воситаларини топиш, замонавий кўринишларда ўйинли тушунтиришлар орқали етказиб берадиган малакали кадрлар тайёрлаш ва уларнинг тажрибаларини замонавий талаблар асосида ошириш каби муаммоларни ҳам босқичма-босқич ҳал этиб бориш мақсадида, Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг “Мультфильм ва компьютер анимацияси” йўналишида ҳамда Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институтининг “Санъатда мультимедиавий ва анимациявий лойиҳалаш”, “Санъатшунослик (саҳна драматургияси ва экран санъати)”, “Киношунослик” ва “Актёрлик маҳорати” каби йўналишларида, шунингдек, Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг “Бастакорлик” йўналиши ҳамда хусусий студиялар ўртасида инновацион ҳамкорликни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.

Бугунги кунда ушбу соҳа ўртасида замонавий талабларга жавоб берадиган фильмларни яратишда мультфильмларнинг композиция жиҳатдан мукаммал бўлиши, ўзига хос характерли персонажларнинг турли шаклларини топилиши, рангларнинг такрорланмаслиги, мультсериалларни ишлаб чиқаришда мавзу ва жанрнинг ранг-баранглигига эришиш, томошабинга қадимий эртакларни замонавий услубда танитиш, қаҳрамонлар сўзлашувини майин оҳангдорликда гавдалантириш, мутахассисларнинг мультипликация назарияси ва амалиёти бўйича билим ва малакаларини оширишда **қуйидаги таклифларни амалга ошириш** орқали эришиш мумкин:

- яратиладиган фильм томошабин ёш хусусиятига кўра масалан, кичик (0-7) ёшгача, ўрта (8-11) ёшгача мўлжалланган мультфильмларнинг замонавий драматургияси устида ишлаш; Бунинг учун Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институтининг “Санъатшунослик (саҳна драматургияси ва экран санъати)” йўналиши талабалари билан ёш томошабинларнинг маънавий эҳтиёжи, талаб истаклари, ўй-хаёллари, қизиқишларини инобатга олган ҳолда анимацион фильмлар учун сценарийлар яратиш;

- Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг “Мультфильм ва компьютер анимация” йўналиши талабалари билан анимацион фильмлар учун инсонлар хотирасида сақлаб қолинадиган, ёш авлодга миллий қадрият ва анъаналаримизни умуминсонийлик тамойиллари асосида, ўз дунёқараши ва хатти-ҳаракатлари орқали сингдира оладиган мукаммал, замонавий “мультқаҳрамон”ларни яратиш;

- Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институтининг “Санъатда мультимедиавий ва анимациявий лойиҳалаш” йўналиши талабалари учун анимацион конструкцияни чуқур тушунадиган режиссёрларнинг маҳорат дарсларини ташкил этиш;

- Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг “Бастакорлик” йўналиши талабаларини мультипликацион фильмларга мос миллий меросимиз асосида анъанавий ва замонавий мусиқалар яратишга йўналтириш;

- Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институтининг “Актёрлик маҳорати” йўналиши талабаларини анимацион фильм персонажлари учун овоз бериш бўйича кўникмаларини шакллантириш;

- соҳанинг бўлажак (сценарист, режиссёр, аниматор, рассом-мультипликатор, композитор) мутахассисларини мамлакатимизда мавжуд мультипликацион студияларда фильм ишлаб чиқариш жараёнида амалий тажрибаларини янада ошириш, шунингдек, амалиёт даврида хорижнинг етакчи студияларига жалб этиш;

- яратилаётган мультфильмларнинг бадиияти, томошавийлиги ва сифатини янада ошириш мақсадида кино танқидчилар иштирокида мунтазам равишда анимацион фильмлар тақдимоти ва муҳокамасини ўтказиш лозим.

Шунингдек, Олий таълим муассасаларида соҳа бўйича мутахассисларни тайёрлашда **қуйидаги тавсияларни киритиш** мақсадга мувофиқ:

- хорижий давлатлар дастурига мувофиқ соҳа бўйича ташкил этилган йўналишларнинг ўқув режасида умумкасбий ва ихтисослик фанларини 70-80% га кўпайтириш ва асосий блокка ўтказилган ҳолда ўқув машғулотларини ташкил этиш;

- соҳа бўйича таълим олаётган кадрлар ишлаб чиқариш жараёнида замонавий усулларни ўзлаштирган ҳолда билимларга эга бўлиши учун уларни амалиёт даврида ҳорижий давлатларнинг етакчи олийгоҳлари ва студияларига жалб этиш; шунингдек, замонавий амалиёт анимациянинг янги шаклларини намоён этади. Шу нуқтаи назарда, илгари ташкил этилган ва фаолият кўрсатадиган бадиий шакллар, моделлар ва анимация тизимлари билан кенг алоқада доимий ва синхрон белгилашларнинг моҳияти тобора кўпроқ аҳамият касб этади.

- тайёрланаётган кадрлар учун ўқув йили мобайнида хорижий давлатларнинг етук мутахассисларини жалб этган ҳолда маҳорат дарсларини ташкил этиш (Adode After Effect, Adobe Premier Pro, Adobe Character

Animator, Toom Boom Harmony, Blender, Autodesk Maya ва 4Cinema каби замонавий дастурлари асосида);

- болалар учун яратилаётган фильм уларни қачон ўзига жалб қила олиши мумкин?. Қачонки, фильм сценарийси қизиқарли воқеаларга, динамика ва бетакрор қаҳрамонлар характери ва конфликтларга бой тасвирий тилга муносиб ёзилган бўлса. Шунингдек, сценарий ёзиш жараёнида фарзандларимизнинг маънавий эҳтиёжи, талаб истаклари, ўй-хаёллари, қизиқишлари ва ёш жиҳатларини (кичик, ўрта ва катта) инобатга олган ҳолда яратилиши;

- анимацион фильмлар учун инсонлар хотирасида сақлаб қолинадиган, ёш авлодга миллий қадрият ва анъаналаримизни умуминсонийлик тамойиллари асосида, ўз дунёқараши ва ҳатти-ҳаракатлари орқали сингдира оладиган мукаммал, замонавий мультобразларни яратиш, болаларга қадимий эртакларни замонавий услубда танитиш;

- мультипликацион фильмларга мос миллий меросимиз асосида анъанавий ва замонавий мусиқалар яратиш;

- яратиладиган фильм персонажлари учун овоз бериш бўйича кўникмаларни шакллантириш ва профессионал актёрларни жалб этиш;

- жаҳон миқёсида ўтказиладиган талабаларнинг “қисқаметражли фильм”лар танловларида талабалар ижодий асарлари билан иштирок этиб, ўзини синаб кўриш каби ишларни амалга ошириш лозим.

Шу билан бир қаторда келажакда кутилаётган муаммоларни ҳам келтириб ўтиш жоиз. Буларни қуйидагича келтириш мумкин:

- мультипликация игна билан қудуқ қазишдек жуда мураккаб ва кўп вақт, куч сарф этадиган машаққатли жараён бўлгани сабаб республикамизда таълим олаётган ёки фаолият кўрсатаётган аниматорлар керакли даражада тажрибага эга бўлганидан сўнг чет элларда меҳнатга арзирли ҳақ тўланадиган лойиҳаларга тарқаб кетиши;

- давлат студиясида кадрлар танқислиги туфайли тўлиқ метражли анимацион фильмлар яратиш хусусий анимацион студиялар томонидан яратишга ўтилиши;

- фильм яратилар экан, ундаги ғоя, сюжетни томошабинга максимал даражада таъсирчан ва тушунарли етказиб бериш, режиссёр ва рассомнинг ўзига хос топилмалари, бой фантазия маҳсулларини амалга оширишда аниматорларнинг махсус эффектлардан фойдаланиши;

- мутлақо зарур бўлмаган кадрларда асоссиз равишда махсус эффектлардан фойдаланиш ёки муайян эффектлар орқали гўзалликни экранга олиб чиқиш учун фантастик сюжет ўйлаб топиб, унинг асосида енгил-елпи фильмлар яратилиши мумкин. Бундай масалалар авж олиб кетмаслиги учун соҳа бўйича мутахассислардан ташкил топган Бадиий Кенгаш тузилиб, улар томонидан жиддий назорат остига олиниши мақсадга мувофиқдир.

Келтириш жоизки, жамиятда ҳар бир соҳа ривожи мукаммал кадр тайёрлаш тизими билан боғлиқ. Мазкур соҳа ривожи бўйича ўрнатилган институционал ҳамкорлик юзасидан юқорида келтирилган инновацион усуллар келажакда соҳа бўйича тажрибали етук сценарист, режиссёр, мультипликатор-рассомлар ҳамда махсус бастакорлар етишиб чиқишига таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида ўзбек мультипликацион фильмларининг сифат даражасини кўтаришга эришиш ҳамда соҳанинг етук мутахассислари томонидан мукаммал яъни, ноанъанавий кўринишга эга, замонавий тилда сўзлашувчи шу билан бирга миллий хусусиятларни ўзида мужассамлаштирган, оригинал персонажлар асосида миллий ғоя сингдирилган, 3D усулида замонавий анимацион фильмлар яратилишига эришилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР / REFERENCES / ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1]. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. “Ўзбекистон”. -Т.: 2016. - 56 б.
[2]. Иванов-Вано И.П. Кадр за кадром. «Искусство». -М.: 1980. – 239 с.
[3]. Бутунроссия Давлат Кинематография институти, Санкт-Петербург Давлат Университети, “Союзмультфильм”, “Melnitsa”, “Pilot”, “Cristmas Films”, “Animakord”, “Wizart” студиялари дастурлари.
[4]. JMS Academy (Bachelor of Creative Arts (3D Animation)), SAE Institute UK, Bath Spa University, “Pixar”, “Walt Disney”, “Sony Pictures”, “DreamWorks”, “Blue Sky”, “Warner Bros”. “Animation” студиялари дастурлари.
[5]. (RUFA) Rome University of Fine Arts, (NABA) Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Universita Cattolica del Sacro Coure, “Rainbow”, “BRB International” студиялари дастурлари.
[6]. Tokyo University of the Arts Animation, Kyoto Seika University: Animation Course, “Studio Ghibli” аниме услубидаги студиялари дастурлари.